

ARTÍCULO

## ¿CÓMO HACER ARTE SIN LABORATORIO?

*Eder Castillo*

*Esto sí sería una clase tanto de biología como de antropología para tener una habitabilidad, pero, en definitiva, no podemos desvincular a la biología como una materia si no tiene el enlace humano. El enlace así —es la identificación— se debe comenzar por el estudio de las fuerzas en el espacio —que aprendan a ser alterados, sin identificación— es lo que sufre el ser al haber sido alterado, así alterar es ayudar a identificarse como seres que padecemos no sólo en el sentido de sufrir sino simple y llanamente de poder ser. Abrir es alterar y hacer a nuestra percepción lo que es en la primera instancia —receptividad.*

*\* Notas sobre proyecto biosfera / enero de 2003*

### **Inicio:**

Parte del trabajo, desarrollado en los primeros años de colaboración artística entre diferentes plataformas, ha abierto en nuestro proceso campos de acción que posibilitan diálogos entre la ciencia y el arte como reflejo de una realidad evidente, como una suplantación de sí misma, entendiendo los procesos sintéticos sobre los cuales se reafirman uno y otro. Un interés particular en contextos similares al de México, donde las actividades artísticas se relacionan con complejas redes de colaboración, producción y hasta financiamiento, rigen el cómo y dónde realizarlos.

En nuestro proceso artístico, a finales del 2002, mientras un interés en el espacio público generaba posibles redes de intercambio entre conocimiento y forma, una propuesta se comienza a desarrollar, entre notas e ideas; durante la realización del proyecto "jardín", donde la intención de crear un híbrido entre una mascota virtual (tammagochies) y una planta contempla una dinámica similar a las granjas de cultivo; aquí un joven migrante del campo es integrado fungiendo como granjero, labor desarrollada naturalmente, pero poco posible de retomar en una ciudad.

La escultura híbrida mitad mascota virtual, mitad planta se vierte como un ser-objeto, natural-sintético que nos obliga a programar actividades alrededor de éste (alimentarlo, regarlo, y hasta jugar con él de manera virtual) como si se tratara de una actividad de laboratorio, una serie de datos son retomados de la interacción entre el "granjero" y el "jardín". Ahora, nuestro laboratorio se ha convertido en la galería donde se realiza el experimento, por así llamarlo, de proyecto artístico. Y el granjero, individuo social específico que sin ningún interés en la ciencia contribuye en su emulación.

El interés por combinar materia orgánica en propuestas artísticas comenzó aquí, dejando por un momento de lado el laboratorio. Este laboratorio que se enclaustra entre materiales químicos, utensilios y equipo es ahora vertido por nosotros sobre las posibilidades de relación entre el público y la obra, aquí nuestro laboratorio es la realidad misma.

En un primer ejercicio, esta relación que se comienza a formar en algunas piezas como el caso de "naturalezas muertas", donde se intercambia como una reflexión que posibilite la idea del arte como vida misma, la naturaleza muerta es ahora una posibilidad para explorar la materia orgánica como medio o lenguaje.

Durante meses, un proceso de selección de cultivos de bacterias, retomadas en lugares públicos y seleccionados por sus características físicas como su coloración, es ahora el pretexto. Una serie de imágenes del proceso de muerte de un árbol adulto funge como una de las primeras pinturas con bacterias, la materia donde se realiza este cultivo, previa selección, consta de productos caseros, glucosa en altas cantidades, siguiendo conocimientos generales de cultivo e involucrando las técnicas de pintura al fresco, siendo ahora el fresco las bacterias y el lienzo un porta objetos, la figura nuestra emulación. Un video de laboratorio desde un microscopio registra el proceso de vida y muerte de las bacterias, que en

su momento se presentan con texturas y colores apreciables a simple vista, dejando en el laboratorio el espectro de material orgánico y dejándolo sólo como objeto de contemplación.

Ahora, la propuesta se vierte entre una serie de pinturas vivas y su interpretación en el plano de las artes; pero el esquema se amplía, dentro de nuestras mismas reflexiones de trabajo encontramos que no es la forma sino la evidencia que se hace realidad la que genera un punto de encuentro, un espacio posible.

### **Proyecto biosfera**

En nuestro más reciente proyecto denominado "biosfera", un espacio que está enclavado justo en medio del río que divide a Juárez, Chihuahua del Paso, Texas, busca la creación de un tercer espacio que detona un espacio autónomo, tanto de USA y de México volviéndose una síntesis de los dos territorios

*En este lugar se encontrará en su interior una pequeña biosfera en la cual cohabitaran plantas tanto de México como de EU, así como cangrejos ermitaños, siendo éstos un híbrido entre vegetal y animal, los cangrejos se obtendrán en EU y las plantas en México, generándose una lectura metafórica en la condición de la identidad fronteriza;*

#### *Sobre los cangrejos en biosfera*

*"No pueden subsistir por sí mismos. Necesitan el cobijo que les ofrecen otras especies de su entorno. Los cangrejos ermitaños no tienen concha que les proteja de los depredadores. Por ese motivo utilizan conchas de moluscos para convertirla en su casa. Cuando sufren algún percance, la concha se rompe o ya no es segura, o simplemente porque se les ha quedado pequeña, salen del refugio y buscan una nueva casa". Los he visto pocas veces, cuando he ido a la playa, y realmente nunca me detuve a filosofar sobre la pobre condición del cangrejo ermitaño: simplemente era divertido ver un "caracol" corriendo más rápido de lo normal... hasta entender que no era propiamente un caracol, sino un escuálido cangrejo en plena acción vandálica. No es fácil la vida del cangrejo ermitaño: necesita un caparazón fuerte y seguro, para proteger su invertebrado abdomen, pero la naturaleza no le dio ese "dote", como a otros de su especie, así que se pasa la vida esperando a que alguna conchita vieja de caracol esté disponible, para apropiarse de ella, contando con la suerte de que el nuevo hogar se ajuste bien a su tamaño. Pero aún con su coraza encima, protegido del mar y los depredadores, esa concha no es suya... siempre será una "casa prestada". Caso similar es el de los migrantes y refugiados que se ven obligados a dejar sus lugares de origen y sus hogares por factores externos como la inestabilidad económica, la falta de oportunidades, la búsqueda de una mejor calidad de vida y en casos extremos por condiciones otras como perder su patrimonio y sus hogares por causa de las guerras y otros tipos de violencia que vivían en sus países; así deambulan por el mundo buscando "conchas" ajenas para restablecer aunque sea de manera temporal, sus hogares. Así, mientras los cangrejos-ermitaños-humanos navegamos entre una insoportable parafernalia legal que nos ofrezca el derecho a tener un refugio, nuestro crustáceo amigo puede darse por "bien servido": la madre naturaleza sí es sabia y nunca le faltarán conchitas.*

*\*Notas y reflexiones sobre proyecto*

Una comunidad de moscas blancas, individuos mutantes cultivados en un laboratorio de la facultad de ciencias biológicas de la UNAM, que han sido trabajados conjugando diferentes dinámicas genéticas (mutaciones) encontradas durante las investigaciones del genoma humano aplicado en la mosca drosophyla (mosca de la fruta), también son integrados para dar pie a una reflexión entorno a la construcción de una identidad sublimada por un orden social (el "pocho" que se siente "gringo", el "gringo" que se siente "latino", las alteraciones estéticas al cuerpo, el uso de tintes, bronceados y otros modos de transformación estética a la que es sometido el cuerpo para cubrir el reflejo deseado). Estos híbridos serán documentados a diario durante el tiempo que dure el proyecto con la finalidad de volver al material registrado en un documental, que pase al aire en un canal de Juárez, que también es transmitido en el Paso, Texas.

La biosfera es, en este caso, una simbología del territorio en un espacio divisorio, como una proyección de dicho espacio, una metáfora sobre la modernidad y la evolución en el espacio del hombre —dentro de sus relaciones cotidianas con el espacio— dicha situación crítica, que ocurre también *en el reino animal (el cangrejo samurai, que en las costas de Japón los pescadores no lo comercian, ni lo consumen por su apariencia simbólica del caparazón con el rostro humano realizando así un proceso de selección inducido en la naturaleza)* ha quedado alterada por la capacidad de crear vías alternas como las de nuevas tecnologías y que de inmediato se integran a una sociedad para participar activamente, ya en su metamorfosis hacia la cultura.

Así, los medios de comunicación proyectan el espacio a distancias que sobrepasan el alcance fáctico, donde el mismo concepto de concreto fáctico —o donde descansan éstos dos que siguen en la condición de contingencia queda un tanto relegada a “comunicación”— nuevo concepto de estar virtualmente con alguien.

Así, estas extensiones del cuerpo, que han crecido en el hombre rápidamente, se leen más que como artefactos producidos como algo que ya es crecido, entonces existe esta “situación crítica”: el hombre siempre ha tenido su imaginación y su inventiva para poder salir —purgarse— de la realidad. El arte, como la literatura, ha sido suplantada por otro tipo de expresión: la de la imagen.

Este mismo factor de extensión para evadir a la realidad logra también una indiferencia que trae a pequeños grupos, dependiendo de su espacio. Las clases bajas son imposibilitadas de estos accesos a la indiferencia —ellos son la pura realidad—.

Aquí el detonante del proyecto, a manera de programa en TV local, promueve un espacio de debate que experimenta sobre el plano de la especulación; la experiencia de la identidad como un factor de interacción biológica, donde una frontera no es demarcada por la línea de diferencia si no, en un nivel natural, se traspasa por la necesidad de coexistencia.

El material se conjuntará con una serie de entrevistas que se les hará a gente tanto de Juárez y el Paso, Texas, acerca de la identidad fronteriza, su significado y la cuestión de la convivencia. La intención es la de generar un debate social entre los dos sectores que habitan ambos lados de la frontera invitándoles a visitar el espacio, cuestionar su condición y generar el intercambio.

Una página Web funcionará como plataforma para conectarle y transmitir en línea esta interacción de la biosfera con el resto del mundo, imágenes en tiempo real serán apreciadas y asociadas por usuarios desde otro espacio físico, donde se presentará el proyecto en directo desde la frontera norte; y que podrá ser visitado en su proceso desde una sala de cómputo instalada en la Sala de Arte Público Siqueiros.

Este espacio, módulo situado para entablar conexión con el proyecto desde la ciudad de México, funcionará como sala de discusión y debate en línea desde donde se abordará el tema y se devolverá en charlas con los visitantes en la frontera, dando la posibilidad de un acercamiento lúdico y crítico para con su relación con el espacio público.

Brincando entre lo público, lo social, lo científico, no nos toca a nosotros determinar los alcances de estas posturas, más que ello el proceso de inserción en el que nos plantamos como artistas nos brinda herramientas que buscan diálogos entre diferentes actores. Aquí nuestro laboratorio es llevado a términos de realidad como ficción, donde se traspasan los límites entre ellos, generando un acercamiento lúdico entre la ciencia, el arte y la vida misma; un arte sin laboratorio